

LÍRICA RENACENTISTA

Conviven dos tendencias poéticas, pero ambas proceden de la fuente común de la poesía provenzal y a menudo coexisten en un mismo autor.

1. CORRIENTE TRADICIONAL

Encontramos dos orientaciones principales: la tendencia popular (romances, villancicos, etc.) y la poesía cancioneril culta (amor cortés).

La lírica amorosa cortesana en Castilla proviene del amor cortés medieval, cuyo origen se remonta a la lírica provenzal trovadoresca. Esta influencia es recibida por dos vías:

- Conexión histórica con la Corona Catalano-Aragonesa y Nápoles y Sicilia (A. March)
- Las cantigas de amor gallegas (Alfonso X el Sabio), también influenciadas por la lírica provenzal a través del Camino de Santiago.

La lírica cortesana circuló ampliamente en los “Cancioneros” o en pliegos sueltos, y podían ser de procedencia oral o de diferentes fuentes.

Destacamos a Catillejo, defensor de las formas tradicionales y crítico contra la nueva tendencia italianizante. “Represión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano”. Pero a pesar de su antiitalianismo, era también un hombre del Renacimiento porque defiende la métrica castellana tradicional desde el punto de vista del nacionalismo castellano.

2. CORRIENTE ITALIANIZANTE

Aunque en el siglo XV hubo intentos de hacer poesía a la manera italiana (“Sonetos fechos al itálico modo”, del Marqués de Santillana), su triunfo se producirá en el 2º cuarto del XVI con Boscán y G de la Vega, y también debido al contacto directo que los poetas españoles, soldados y cortesanos al servicio de la política imperial tuvieron con la literatura que se hacía en Italia en aquellos años, es decir, la poesía alegórico-dantesca y el modelo petrarquista.

LÍRICA ALEGÓRICO-DANTESCA:

se llama así porque desarrolla visiones alegóricas cuyo modelo es la Divina Comedia de Dante. Presenta un estilo más artificioso y audaz. Adquiere el modelo de la retórica latina con abundantes cultismo léxicos y sintácticos y tiene la mitología como referencia

LÍRICA PETRARQUISTA

Es la evolución de la lírica amorosa, que hunde sus raíces en el “amor cortés”^[1] y en poetas como Ausiàs March. En el siglo XIII, en Italia, ya se había superado el modelo del “amor cortés” y se habían desarrollado diferentes escuelas. Entre ellas destaca la Boloñesa, cuyo autor más representativo es Dante y su *Dolce Stil Nuovo*

La máxima aportación del **Dolce stil nuovo** fue la “*donna angelicata*”, que aparece en la *Vita nuova* y en la *Divina comedia* como Beatriz, la enamorada de Dante. En el amor cortés el amor a la dama era por su propia naturaleza una desviación del camino que lleva al cielo, por tanto, el amor carnal era incompatible con el amor cristiano. Pero con la aparición de la “*donna angelicata*” se hizo compatible el amor a la mujer con el amor a Dios, ya que el primer amor es un camino para llegar a Dios. Dios envía a una mujer privilegiada al mundo para que sea reflejo de su gloria. Por tanto, su amante no se sentirá detenido por ella en su vía ascendente hacia el cielo sino que este amor, consentido y alentado por la mujer, será prenda segura de salvación, mientras el amante le sea fiel. Si la amada muere, desde el cielo guiará al amante.

Petrarca recoge las tradiciones anteriores a las que aporta:

- a. Introspección del yo más íntimo: el poeta describe su proceso amoroso, sus diferentes sentimientos, sensaciones, pensamientos, etc. (enamoramiento, pasión, rechazo, desengaño, dolor gozoso, ausencias, etc.).
- b. Humanización de la amada: aunque persiste su condición divina, se le devuelve su inmediatez terrena exaltando sus condiciones físicas, los elementos femeninos que configuran el ideal de belleza: estampa, nobleza, virtudes, cabellos, ojos, mirada, frente, cuello, etc. Sin embargo, la mujer sigue siendo el símbolo del amor divino que llama al hombre a la perfección y a la poesía una metáfora del amor neoplatónico; amor en el que toda creación, y sobre todo la criatura más perfecta, es decir, la mujer, invita a los más altos ideales.
- c. Intervención lírica de la naturaleza que acompaña a los sentimientos del poeta.

Esta nueva poesía se enriqueció más tarde por la influencia de los grandes poetas latinos, sobre todo Horacio y Virgilio, lo que permitió una exploración más profunda y sutil de los estados del espíritu y la incorporación de efectos sensoriales más ricos y mayor complejidad conceptual.

NOVEDADES

La poesía italianizante introdujo numerosas novedades que podemos agrupar en tres aspectos:

a. FORMAS MÉTRICAS:

- Endecasílabo: en sustitución del octosílabo de la lírica tradicional, que resultaba demasiado ligero, y del dodecasílabo, demasiado pesado y monótono para el nuevo estilo artificioso, culto, lleno de metáforas y elegante.

- Estrofas:
  - soneto: 14 vv endecasílabos dispuestos en dos cuartetos y dos tercetos, de rima consonante. Generalmente la rima suele ser ABBA ABBA CDCDCD.

  - Octava real: 8 vv endecasílabos, con rima consonante. ABABABCC

  - Terceto encadenado: para los poemas didácticos (imitación de Dante)
    - Estancia: estrofa de vv endecasílabos y heptasílabos, rima en consonante distribuciones a voluntad del autor.

    - Lira: 5 vv endecasílabos y heptasílabos aBabB enlazados con dos rimas consonantes. La variación rítmica dan rapidez y sosiego al desarrollo del pensamiento a lo largo de la estrofa.

    - Silva: poema no estrófico en los que el autor combina endecasílabos y heptasílabos a su gusto.

b. GÉNEROS LÍRICOS:

- Oda: versificación estrófica de variada distribución de tono elevado y solemne y exaltado. La temática también es variada: alabanza a personas, ciudades, paisajes,...; Reflexión contemplativa en torno a circunstancias existenciales; Canto al amor y a la alegría de vivir; satíricas, vituperio a personas y a circunstancias concretas.

- Égloga: poema pastoril que presenta idealizadas escenas o diálogos entre personajes rústicos. Pequeño cuadro campestre idílico en el que se evoca la compenetración del hombre con la naturaleza, en una felicidad casi paradisíaca. Expresa la huida de la realidad.

Mezcla de recursos narrativos-dramáticos con los líricos. El paisaje es un *locus amoenus* que sirve de escenario para los personajes.

- Elegía: De temática diversa, pero de tono melancólico, triste, nostálgico, fúnebre, desconsolado, etc., pero nunca de forma violenta o apasionada. Algunos temas son: el misterio de la muerte, fugacidad de la vida, nostalgia de la juventud perdida, el tiempo pasado, ausencias,

alabanza del campo, ... Desde el punto de vista métrico se prefieren los versos largos y solemnes, aunque las hay en arte menor (*Coplas a la muerte de su padre*) y que alternan el arte mayor con el menor

- Epístola: además del carácter confidencial y familiar de una carta en verso, lo más frecuente es que aborde temas doctrinales, especialmente de asunto filosófico-moral o literario (*Epístola moral a Fabio*). Epístolas de Horacio.

c. TEMÁTICOS:

- AMOR NEOPLATÓNICO: unas veces como fuente de insatisfacción y tristeza, otras como regeneración y purificación del espíritu del hombre.
- NATURALEZA: como marco de las relaciones amorosas (*locus amoenus*, sobre todo en la poesía bucólica tanto antigua -Virgilio- como contemporánea -*La Arcadia* de Sannazaro). Y también como reflejo del mundo en armonía y equilibrio que simbolizan la perfección de la creación de Dios.
- MITOS PAGANOS GRECOLATINOS: sacados sobre todo de *Las metamorfosis* de Ovidio. Se utilizaban para expresar situaciones análogas a las vividas por el poeta, de ahí que sean frecuentes los mitos de amores no correspondidos (Dafne y Apolo) o frustrados. Además, es un recurso embellecedor y refinado, así como una manera de demostrar la cultura y la erudición del autor. Estos mitos sustituyen las frías personificaciones alegóricas de la EM.

3. LITERATURA RELIGIOSACORRIENTE ITALIANIZANTE

Es producto de la contrarreforma.

A. Antecedentes.

EM.: Antigua tradición mística musulmana: -Averroes

-traducidos al latín (influencia en la filosofía europea)

Ramón Llull (catalán, lulismo)

ESPIRITUALISMO DEL NEOPLATONISMO CRISTIANO:

- Divulgación del cristianismo: orden Franciscanos (San Vicente Ferrer)

Las obras de devoción son traducidas a las lenguas vulgares.

- Filosofía platónica: Bondad y belleza se identifican de tal forma que entre la realidad material y la espiritualidad se establece una continuidad ascendente desde la contemplación de la belleza de las criaturas hasta la de Dios: Lo bello engendra amor y éste se escribe en una línea que va en círculo desde las criaturas hasta el Creador y viceversa, formando una armonía de todo lo existente.

CONTACTO CON PAÍSES GERMÁNICOS (que ya había dado sus mayores frutos).

B. Diferencia entre misticismo y ascética.

La poesía religiosa sigue 2 tendencias:

A. Mística: textos de contenido espiritual que renunciando o no al mundo material, intenta trascenderlo para acceder de una realidad superior y total. Esta experiencia se sitúa fuera de lo cotidiano, en la esfera de lo sobrenatural, misterioso y secreto. Se reflejaría la experiencia directa de la esencia divina por parte del hombre, la unión de su alma con Dios, con el acompañamiento eventual de las visiones, éxtasis, revelaciones, etc. Pero a pesar de que Dios eleva a las criaturas sobre las limitaciones de la naturaleza y las hace conocer un mundo superior, el alma puede realizar esfuerzos para llegar a Dios. Por tanto, es “un camino hasta Dios” estructurado tradicional/ en 3 etapas:

1ª Vía purgativa: despertar a una conciencia nueva de la realidad divina y de la imperfección propia. Consiste en el adiestramiento de los sentidos y las facultades mediante la meditación. Corresponde al estado de la oración llamada “recogimiento”.

2ª Vía iluminativa: desarrollo y conocimiento de Dios, abandono de lo material y mundanal y comunicación a solas con Dios a través de la contemplación: purificación del espíritu. Corresponde al estado de la oración llamada quietud.

3ª Vía iluminativa: tras la purificación del espíritu, el místico queda preparado para la unión transformadora o matrimonio con Dios, es decir la identificación (fusión) del alma con Dios.

B. Ascética: en la ascética se dan las 2 primeras vías: se limita a buscar el dominio de uno mismo y la purificación moral a través del dominio del espíritu. Por tanto, es el esfuerzo hacia la perfección.

C. Escuelas místicas: tantas como órdenes religiosas.

A. escuela franciscanas: espiritualidad a través de la devoción a la humanidad de Cristo y la contemplación afectiva de Dios en la Naturaleza (al margen de intelectualismo teológico).

B. escuela agustiana: igual que la anterior, pero al sentimentalismo franciscano se oponen su voluntarismo: Fray Luis.

C. escuela dominicana: acercamiento a Dios por vía intelectual (por eso no querían que la Biblia se tradujera a las lenguas vulgares, etc.)

D. escuela jesuita: Ignacio de Loyola. Actitud de servicio apostólico y obediencia al Papa y sus superiores.

E. escuela carmelitana: espíritu contemplativo de la vida eremítica, y en el desprendimiento, por lo que su espiritualidad llega a la cima más alta: San Juan y Santa Teresa.

---

[1]Tendencia lírica desarrollada a partir del siglo XII por los trovadores provenzales y que se extenderá por el resto de Europa. El amor es un servicio de un caballero vasallo a una dama a la que llegará a endiosar; este amor es desinteresado y descarta cualquier tipo de relación física. El amor es una osadía secreta y amenazada. La actitud de la amada consiste en un desdén continuo que enajenará al amante y lo convertirá casi en un asceta.